

● 广播电视专业实训系列教材

摄影构图

SHEYING
GOUTU

郭艳民 著

广播电视专业实训系列教材

摄影构图

Sheying Goutu

郭艳民 著

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本教材简明扼要地介绍了摄影构图的基本原理,重点剖析了一些具有代表性的摄影作品图例,重视摄影实训练习,强调实践性、操作性和系统性。

本教材主要内容包括摄影构图元素处理、角度选择与运用、画面造型任务、色彩搭配与控制、摄影用光等,书中选用了大量经典作品和优秀新作,结合各章节知识点,对实习、实训方案进行了详细说明,既可作独立的实训教材,也可与相应的摄影理论书籍结合使用。

本教材适用于高等院校广播电视专业、摄影专业实践教学,也可作为广大摄影爱好者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

摄影构图 / 郭艳民著. — 北京: 高等教育出版社,
2013. 3
ISBN 978-7-04-036842-0

I. ①摄… II. ①郭… III. ①摄影构图—高等学校—
教材 IV. ①J406

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第012021号

策划编辑 赵榛筒
责任校对 刘春萍

责任编辑 赵榛筒
责任印制 田甜

封面设计 赵阳

版式设计 范晓红

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 11.5
字 数 200千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2013年3月第1版
印 次 2013年3月第1次印刷
定 价 32.20元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 36842-00

编写说明

随着我国广播电视事业的繁荣，大众传媒对人才的需求也日益迫切，高质量的广播电视人才更是处于紧缺状态，为了满足这一需求，高校及相关新闻院校不断加强本科人才培养的力度，力求学生能够一专多能，既具有理论的学养，又具有务实操作的能力。为此，我们精心策划了这套“广播电视专业实训系列教材”。

在作者队伍上，我们特别邀请了中国传媒大学电视与新闻学院经验丰富的专家学者参与编写。他们不但是教学一线的优秀教师，有着深厚的理论教学功底，而且也是指导业界实践的资深专家，积累了丰富而宝贵的实践案例。

本套教材结合业界发展的最新需要，从理论和实践两个层面剖析广播电视的实务研究，强调前瞻性和实用性。其编写的目的和意义主要在于：第一，让学生深入了解广播电视媒体的特点及其多种传播形式；第二，从理论和实践两方面培养学生的专业素养，全面满足学生的学习需求；第三，引导学生关注社会生活，关心身边的人和事，善于沟通交流，使个性得到健康全面的发展。

本套教材在坚实的理论知识基础上，通过丰富的实践案例，呈现出不同于其他同类教材的鲜明特色：

一、定位准确。本套教材紧密结合广播电视学科的教学实际，选择广播电视学中最基本最重要的概念作为基础知识，在梳理学科传统的知识体系的同时，引导学生的发散性思维和创造性思维。这样一方面能够帮助学生迅速掌握广播电视学的内涵及广播电视的行业特征，另一方面也有助于学生在进一步的学习中培养探索精神和创新精神。

二、实践性强。广播电视专业是一门实践性很强的学科，因此鲜活的案例和大量的实训练习是本套教材的重点。要解决学生学习知识从抽象到具象的转变，最有效的途径就是加强学生动手操作或亲身实践的环节，让学生通过阅读案例和动手训练，积累一定的感性认识，然后再通过教师引导，形成理性认识。因此，本套教材并不是简单传授某种技能，而是通过强化实践教学环节，启发学生在实践中独立自主地将知识转化为应用、拓展的能力，提高自身分析

问题和解决问题的能力。

三、案例切合实际。本套教材所选案例既有鲜明的时代特点，又符合教师教学的需要，同时兼顾学生的接受水平和认知能力。为了便于学习理解和课堂讲授，教材中的许多案例将知识点融化其中，又避免只限于单个作品的评析和讨论，而是注重其延展性，与其他作品相联结，或引发学生对广播电视形式的思考，或联系对作品的欣赏评析，或引导实践训练。总之，力图扩展学生的思路，实现从感性到理性的跨越。

四、形式新颖。本套教材在编写体例上也进行了一定的研究和创新。每本书中的每个章节都有关键词、知识点、案例分析、实训练习等板块，将理论知识条理化、细致化，便于在教学中启迪学生思维，激发学生的学习兴趣。

本套教材既适合高等院校广播电视专业选用，也适合相关从业人员作为参考读物。由于时间仓促，水平有限，教材内容难免有疏漏之处，敬请广大读者提出宝贵意见和建议，以便我们进一步修改完善。

高等教育出版社文科分社

2013年1月

前言

专业实践教学体系和教学方法是相关高校培养应用型人才的核心竞争力，长期以来，一些高校对于自己的“独门秘籍”一直秘不外传，借此保护和延续自己的竞争优势。

中国传媒大学开办摄影专业已有 50 多年历史，在长期的教学实践当中，形成了比较成熟、完善的摄影教学体系，特别是在电视摄影专业人才培养方面，一直走在全国各高校的前列，其教学理念、教学内容、教学方法具有一定的示范标杆作用。此次，中国传媒大学电视与新闻学院电视系以开放的姿态与高等教育出版社合作，将自己的摄影实践教学内容编撰出版，抛砖引玉，真诚期待与国内外广大同行进行深入的交流和互动，为中国摄影专业的高等教育作出自己应有的贡献。

摄影构图是摄影创作的核心，定名为《摄影构图》的教材有很多，有的从狭义上讲授摄影画面内部构成的问题，有的从广义上讲授摄影艺术创作的各种基本规律，其中不仅包括画面构成，还包括角度、景别、色彩、光线的运用等。

作为高等学校的专业书籍，多数《摄影构图》教材都比较强调内容的系统性和理论化，有的为了追求“学术气质”，或者使其成为“学术著作”，更是加入了许多美学、视觉心理学、艺术哲学等相关学科的理论内容，这样的教材比较适合培养摄影评论家、鉴赏家，却难以培养出优秀的摄影实践创作人才。

与高校教材的“学术化”相对应，社会上近些年出版了许多商业性较强的摄影书籍，这些书籍强调技能、技巧，注重摄影案例的细致剖析，印刷也非常精美，但是，这些书籍往往显得不成体系，知识点比较“碎片化”，因而更适合摄影爱好者或者摄影技师学习和参考。

目前，我国开办摄影专业的高校众多，但是，长期以来，真正具有良好的摄影专业实践训练条件的高校却较少，很多学校没有配套的摄影棚、灯光室、暗房、后期图像处理实验室、化妆间等实践空间，也缺少摄影器材、照明灯具、洗印放大设备、数字图像处理系统、摄影道具等必要的硬件，支持摄影专业采风、参赛、训练消耗的经费相对也比较紧张。这些因素使得高校摄影专

业教育大多停留在“课堂讲授理论、观摩作品”，“课下自行拍摄训练”的阶段，“纸上谈兵”成为我国高等院校摄影教育的常态。

随着社会和时代的发展，高校摄影专业教育越来越强调理论与实践的结合，所培养的毕业生不仅要具备较好的理论素养，还要能够创作出优秀的摄影作品。在原有理论化教学的基础上，加强实践环节成为大家的共识，编写、出版摄影专业实践教材，也成为广大高校摄影专业教育工作者的共同愿望。

为了保证本教材能够独立成书，在编写过程中，我们在各章节保留了主要的理论知识点，而将重点放在案例分析和实训练习方面，凸显其实践性、操作性，希望书中的图例成为学生摄影实践的摹本，书中的实训内容成为学生的摄影实践指导书。

在进行摄影实践训练时，我们几点建议供大家参考，希望能帮助大家养成良好的摄影习惯，提高自己的摄影水平：

1. 拟订拍摄计划。在进行拍摄之前，对自己的拍摄意图、表现主题等进行思考，提前了解拍摄对象，并就拍摄时间、拍摄地点、器材准备等做出计划，制订出拍摄方案或拍摄设想，避免无的放矢、效率低下。当然，拍摄计划并不是不可改变，可以针对拍摄现场的实际情况酌情调整，但最好不要完全舍弃。

2. 记录详细信息。首先要在拍摄过程中详细记录有关数据，如镜头焦距、光圈、快门速度、感光度、色温、拍摄时间等。如果用数码相机拍摄，相机会自动记录下这些信息，可在后期调用图片“属性”，予以显示。其次要记录拍摄地点、光线条件、白平衡设定等信息。有了这些信息，拍摄完成后分析图片的成败原因、思考改进方法时，就有据可查，有迹可循。

3. 多拍择优。在条件允许的情况下，首先是面对同一场景、同一拍摄对象，进行多角度、多景别、多种构图形式的拍摄，对比各个画面或镜头的优劣，作出恰当选择。其次是在同样构图的前提下，采用不同曝光组合、不同白平衡设置、不同光照条件等进行拍摄，在后期对比效果，最终做出选择。

4. 图文结合。首先，给自己拍摄的每幅摄影作品加题目，不要使用《构图》《无题》《人像》《静物》《风景》等诸如此类的题目，题目要有内涵，要能够精练概括画面所表达的主题。其次，撰写具有一定文学色彩的画面阐释文字，用来阐述创作意图、画面主题和意境。力争图文并茂，图文契合，相得益彰。

5. 自我总结。对每幅摄影作品都要写出自我总结，包含拍摄心得、经验教训、自我评价等，这样做有利于深化自己对摄影创作的认识。有时候“做到”了却不一定“想到”了，更多时候是“想到”了却没有能够“做到”，通过自我总结，可以更好地找到“想”和“做”之间的结合点，切实提高摄影水平。

6. 交流评价。任何专业的学习都需要和他人沟通交流，相互激发思想火

花和创作灵感，摄影创作也不例外。

如今，拍摄图片和视频已经不是什么难事，数码相机和DV摄像机的普及，使得普通民众在很短的时间里就可以拍摄大量的影像，然而，由于身边缺少摄影专业的良师益友，大家常常在较低层次停留、重复。建议大家充分利用现代电子媒介平台，将自己拍摄的摄影作品上传到一些知名的摄影论坛或视频网站；实践中遇到摄影方面的技术、艺术难题，也可在摄影论坛发帖提出，网民之中藏龙卧虎，经常可以获得高人指点，要避免闭门造车、闭目塞听，这样才能不断进步。

真正动手开始编写这本教材，我们才发现，以文字形式介绍、展示摄影专业实践教学的理念和方法并不简单，那些可以在摄影棚、灯光室里手把手、面对面指导学生操作的内容，用文字表述起来，总是显得那么累赘繁琐或不合时宜。如何将“做”的方法不仅“写”出来，还要“写”好，是我们这次面临的巨大挑战。尽管我们竭尽所能，但缺憾之处还是显而易见，留待各位同仁批评斧正，未来还需做进一步完善。

作者

2012年11月25日 北京

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第一章 摄影构图概述	1
第一节 摄影构图的概念及基本原理	1
第二节 画幅形式与构图	10
第二章 画面构成诸元素处理	16
第一节 主体	16
第二节 陪体	23
第三节 前景	26
第四节 背景	30
第五节 空白	39
第三章 角度的选择与运用	43
第一节 拍摄方向	43
第二节 拍摄高度	55
第三节 拍摄距离	69
第四章 空间感、立体感与质感	79
第一节 空间感	79
第二节 立体感	84
第三节 质感	87
第五章 线条、形状与影调	94
第一节 线条	94
第二节 形状	100
第三节 影调	108

第六章 画面色彩的搭配与控制·····	118
第一节 影响画面色彩的因素·····	118
第二节 画面色彩处理·····	126
第七章 摄影用光·····	134
第一节 不同方向光线的运用·····	134
第二节 室外直射光的运用·····	146
第三节 室外散射光的运用·····	156
第四节 室内自然光的运用·····	165
附：实习实训基本要求·····	172

第一节 摄影构图的概念及基本原理

一、核心概念

摄影构图

摄影构图就是运用摄影手段在画面当中进行安排和布局，把各种造型元素组织成一个整体，以寻求一个最佳的画面形式，最好地表现主题思想。

二、基本原理

摄影构图需要遵循视觉画面创作的基本艺术规律，包括对比、均衡、简洁、和谐等。

（一）对比

对比是把拍摄对象间各种不同的形式要素、不同的质和量进行对照，使其各自的特质更加明显、突出，对人的感官有较大的刺激强度，易于使感官兴奋，造成醒目的效果。

在视觉上，对比主要有：

1. 形状的样式、大小、高低、繁简、方圆、粗细等对比。
2. 色彩的冷暖、深浅、明暗等对比和色相对比。
3. 光线的明暗、强弱、软硬、方向等对比。
4. 质感的疏密、纹理、材质、粗细、轻重等对比。
5. 运动方向的对比，运动节奏上的快慢、强弱等对比，动势上的动静、聚散、进退等对比。
6. 感觉的虚实、正反、雅俗、快慢、喜怒、哀乐、粗犷与纤细等对比。

（二）均衡

在造型艺术中，均衡是组成视觉形象的诸元素在结构中所需达到的一种美的分布关系。

摄影画面的均衡是指经过艺术处理的画面构图所具有的稳定、完整、和谐的画面关系。画面均衡既来自画面形象（不同的景物、影调、色块及动静状态）给人的视觉感受，也来自人的视线在画面各元素之间的运动，包括客观刺激及主观感觉的整体。如果画面的某一侧过重或过轻，就会影响到主题表达，也会分散观众的注意力。

对于画面中各种景物的视觉重量感受，人的视觉心理遵循以下规律：

1. 人比物重；
2. 动物比植物重；
3. 动的比静的重；
4. 深色比浅色重（背景为浅色时），浅色比深色重（背景为深色时）；
5. 粗线比细线重，体积大的比体积小的重；
6. 颜色鲜艳的比灰暗的重；
7. 近处的物体比远处的物体重；
8. 离支点或画面中心远的物体比离支点距离近的物体重；
9. 画面当中，物体位于上部比位于下部显得较重；
10. 画面当中，物体位于右侧的比位于左侧的显得较重。

（三）简洁

又称简化，即摄影画面简练、集中。对主题表现有用的景物要尽量突出、强化，甚至夸张，而对主题表现无用的景物要尽量排除或弱化。简洁是摄影构图的根本点和出发点，简洁的画面不仅能够保证主体突出，还能够给观众带来直接的视觉快感。

摄影和绘画均要求达到简洁的效果，但是，对比两者创作方法的不同，人们说，绘画是加法，摄影是减法。也就是说，绘画是在一片空白中把想要的元素加进去，而摄影则是择其重点，取其精华。

景别选择、景深控制、角度运用、光线处理、色彩对比等都是使画面简洁的有效方法。

（四）和谐

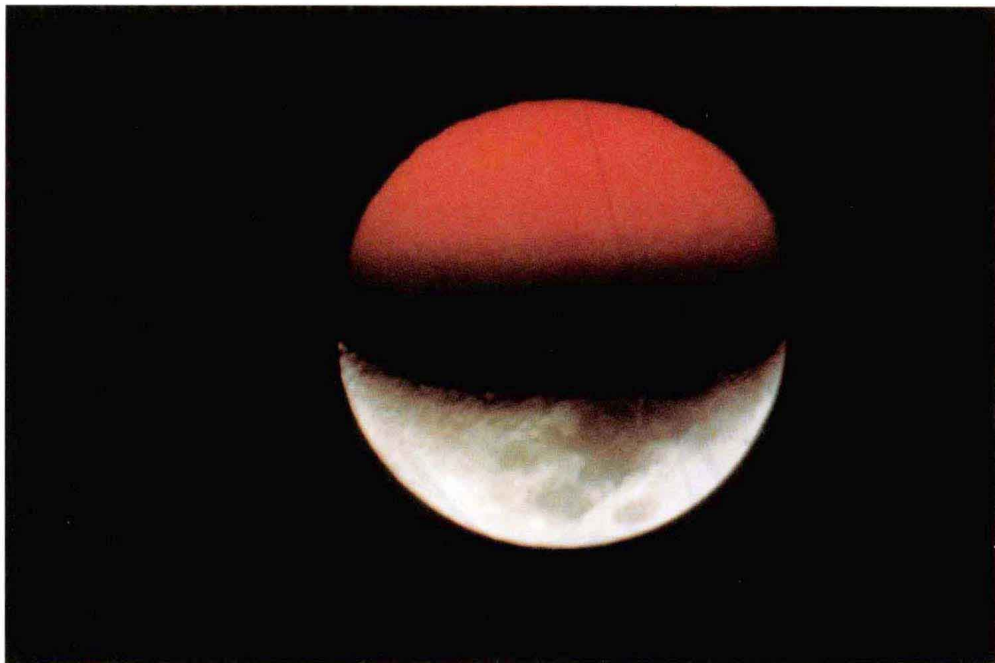
和谐是从音乐中借来的概念，它是形式美的最高级体现。异形、异质、异量的事物在组合中相成相济就是和谐。和谐是画面形式美的基本法则之一，是对立统一规律在摄影构图中的具体表现。

摄影造型艺术中的和谐问题主要体现在画面构成元素之间，以及色彩、

影调之间的内在联系和相互统一，尽量减少对比元素间的悬殊程度，尽量利用相同因素进行有秩序的组织、归纳、协调、兼容等，才能形成画面中的和谐。

三、具体案例分析

(一) 对比

► 图 1-1-1 《日月》 陈长芬摄

从 20 世纪 80 年代初开始，陈长芬把摄影的思考重点放在“关注人”的题材上，并强烈地表现在他的许多风光作品里。图 1-1-1 构思于 1983 年，1985 年 6 月拍摄，用尼康相机，哈苏 250 mm 镜头，加 1 个 3× 增距镜，1 个 2× 增距镜，使镜头焦距长达 1500 mm，从日落第一次曝光太阳到第二次曝光月亮，时间相隔 3 个小时。

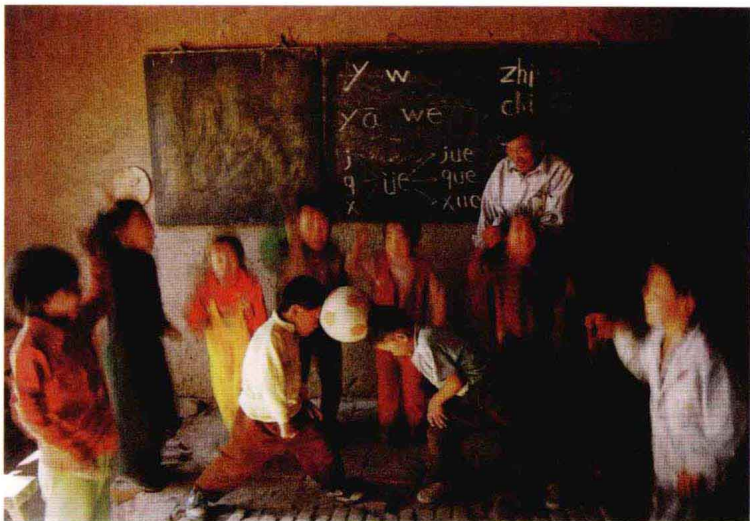
这幅画面在主体形象、色彩、明暗等方面形成鲜明对比，很好地表现了中国传统文化的精髓，阴与阳相生相克、相辅相成，浑然一体。

► 图 1-1-2 《稻子和稗子》 李英杰摄

图 1-1-2 拍摄于 1979 年。在这幅作品最初发表时，作者曾附诗一首：“骄傲地昂着头，是轻浮的稗子；谦虚地低着头，是饱满的稻子。”作品寓意：有真才实学的人，往往比较谦虚；自命不凡的人，往往表现比较轻浮。该作品荣获新中国成立 40 年优秀摄影作品奖。

画面中除了稻子和稗子的内涵对比外，在画面形式上，集中体现为黑白对比和上下对比。

► 图 1-1-3 《课间的较量》 赵志强摄

图 1-1-3 通过快门速度的控制, 形成了明显的动静对比, 跳着加油的小伙伴们成为虚化的影像, 相持顶球的孩子和老师保持相对静止, 形成清晰的影像。

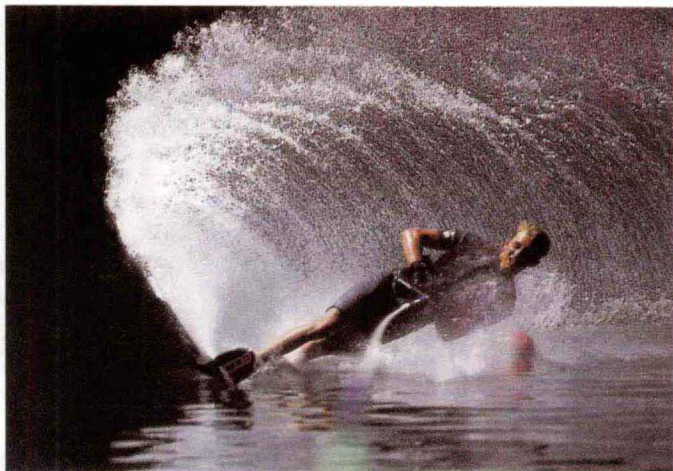
拍摄这幅照片的技术数据如下: 使用焦距为 24 mm ~ 85 mm 的变焦距镜头, 快门速度为 1/15 秒, 光圈为 f/8, 感光度为 ISO200。

(二) 均衡

► 图 1-1-4 《嬉戏雀跃》 蔡荣章摄

均衡首先可以是对称的。在图 1-1-4 中, 那些正在课外活动的孩子, 以及前后建筑物均呈对称状态, 形成了对称式构图, 画面显得平衡、稳定。正在跳绳的孩子与周围旁观、休息的孩子也形成了较好的动静对比。

► 图 1-1-5 《滑水》 巴西莱奥·斯塔尼斯劳（意大利）摄

均衡也可以是非对称的。在图 1-1-5 中，运动员的身体大幅度向画面右侧倾斜，但是，滑起的水幕则向画面的左侧飞溅，两者运动的力量、动势相互抵消，在观众的视觉心理上获得了平衡。

（三）简洁

► 图 1-1-6 《小船》 刘祖泽（中国香港）摄

摄影是面对纷繁复杂的现实世界进行创作，找寻、选择比较简洁的景物拍摄，求得画面干净清爽是其基本原则之一。图 1-1-6 中，山水灵秀，清新淡雅，一叶小舟在平静的水面上划开一道水纹，如诗如歌，如梦似幻。